

意到情适

沈周写意花鸟画探微

闫大海 著

浙江人民美术出版社

意到情适

沈周写意花鸟画探微

闫大海
著
浙江人民美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

意到情适 : 沈周写意花鸟画探微 / 闫大海著. --
杭州 : 浙江人民美术出版社, 2017. 8

ISBN 978-7-5340-6059-5

I. ①意… II. ①闫… III. ①写意画—花鸟画—绘画
评论 IV. ①J212. 27

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第179996号

意到情适——沈周写意花鸟画探微 闫大海 著

责任编辑	屈笃仕
文字编辑	傅笛扬
装帧设计	严笑晗
出版发行	浙江人民美术出版社
经 销	全国各地新华书店
制 作	杭州汉罡文化创意有限公司
印 刷	杭州富春电子印务有限公司
开 本	787mm × 1092mm 1/32
印 张	7.625
版 次	2017年8月第1版 2017年8月第1次印刷
书 号	ISBN 978-7-5340-6059-5
定 价	108.00元

如发现印刷装订质量问题, 影响阅读, 请与承印厂联系调换。

引言

苏州地区古有“吴中”、“吴郡”之称，元朝末年政局纷乱，大批文人雅士迁移江南，避居苏州；至明太祖朱元璋推翻元朝而有天下，由于同时代另一支抗元武装首领并建立了土周政权的张士诚曾一度建都苏州，并参与与朱氏角逐中原的战争，故明朝建立后，苏州百姓在政治和经济上备受压迫，苏州的文人及知识分子惨遭整肃，如陈汝言、王蒙、徐贲、王绂等，先后遭到朝廷借故杀害或流放，苏州也几乎丧失了当地璀璨的文化传统。在此专制统治的风气下，明代早期苏州文士纷纷寄情山林庭园，以诗书画自娱，笔墨风格虽难追随元四大家，但逐渐变元人疏简放逸为文雅蕴藉，这也是当时文人艺士思想与生活的写照。当时书画家的代表人物有沈贞吉、沈恒吉、杜琼、刘珏、姚绶等人，均以诗书画闻名吴中，堪称“吴门先驱”。

到了明代中期，苏州拜优越的地理条件与工商鼎盛之赐，经济已大大地恢复了往日的繁荣，文化艺术也随之振兴，苏州再次成为文化重镇。随着明代统治中心的北移，文化高压政策的缓和和江南经济的繁荣，文人绘画又重新获得画坛主流的地位，苏州以得天独厚的经济文化优势成为画风转换的中心。

此时，深具文化艺术涵养的吴门文士经常群聚诗画酬唱、饮宴游园、品鉴鉴藏。他们彼此或为师生、姻亲、世交，形成错综复杂的人际网络与团体。在这种文化氛围的熏陶下，孕育出明末吴门画派的书画艺术，成为当时艺坛的祭酒，影响后世甚巨。

沈周，作为吴门画派的开山鼻祖，可谓开一代之风气。在一定意义上，可以说，由于沈周的出现，明代画坛摆脱了猛气横发的院体风格和浙派趣味，从而开创出真正意义上的明代绘画风格，确实居功甚伟。然而，沈周在山水上的成就一直被大家所关注，我们却相对忽略了其花鸟写意画开拓性、独创性的成就高于山水画的历史史实。本文试从沈周家学渊源开始追溯，分析沈周在明代中期画坛具有独特地位的原因，再从沈周师承渊源、花鸟画艺术语言的特征及贡献等多方面、多维度开展对其写意花鸟画创作价值、意义的探索。

目 录

CATALOGUE

引言	I
第一章 沈周家学与花鸟画艺术渊源	001
第一节 家学渊源	003
(一) 家族谱系及影响	003
1. 书香世家、雅好文艺	003
2. 家富收藏、耳濡目染	007
(二) 家族文化传统	008
1. 隐而不仕、隐而不遁	008
2. 诗书词翰、礼乐家风	010
3. 广交文友、寄情翰墨	010
第二节 花鸟画师承：博采多家、兼总条贯	014
(一) 祖述两宋院体花鸟画	015
(二) 承续南宋法常禅意	015
(三) 传袭元人墨花墨禽法	019
第二章 沈周花鸟画艺术语言特征及贡献	027
第一节 与物传神：开拓题材范围	031
(一) 坚实的造型基础	032
(二) 笔墨经验的同质性	035

第二节 剪切与耦合：探索图式形态·····	040
(一) 开启吴门折枝杂花长卷先河·····	041
(二) 图式上对传统形式进行通融匹配·····	043
第三节 气骨兼风姿：技法形态、语言研究·····	047
(一) 随物赋形·····	047
(一) 写生之法·····	047
(二) 勾花点叶法·····	050
第三章 沈周写意花鸟画的地位及影响·····	051
第一节 绘事当代称第一·····	053
第二节 开吴门水墨写意花鸟之先声·····	054
(一) 文徵明·····	054
(二) 唐寅·····	057
(三) 孙艾·····	058
(四) 其他·····	059
第三节 青藤白阳为代表的写意花鸟画高峰·····	063
(一) 陈淳·····	063
(二) 徐渭·····	068
第四节 对清代写意花鸟画的影响·····	071

(一) 八大山人·····	071
(二) 恽寿平·····	073
第四章 沈周诗词、题跋录·····	077
一、沈周诗词·····	078
二、沈周跋文：·····	114
参考书目·····	118
第五章 名家品评录·····	121
一、明代人的评价：·····	122
二、清代人的评价：·····	126
第六章 沈周传世作品目录·····	128
第七章 沈周主要研究论文索引·····	145
第八章 沈周花鸟画作品附录·····	159
第九章 沈周年谱简表·····	201
结 语·····	233
后记·····	234

第一章 沈周家学与花鸟画艺术渊源

沈周，字启南，号石田、白石翁，苏州府长洲县相城人，生于明宣德二年（1427），卒于明正德四年（1509），享年八十三岁。终生隐逸。沈周家族世居长洲，祖父沈渊、父亲沈恒吉、伯父沈贞吉皆未出仕，家族收藏丰厚，以诗文、书画著称，并积极参与各项文艺活动。

第一节 家学渊源

沈周，字启南，号石田、白石翁，苏州府长洲县相城人，生于明宣德二年（1427），卒于明正德四年（1509），享年八十三岁。终生隐逸。沈周家族世居长洲，祖父沈澄、父亲沈恒吉、伯父沈贞吉皆未出仕，家族收藏丰厚，以诗文、书画著称，并积极参与各项文艺活动。

（一）家族谱系及影响

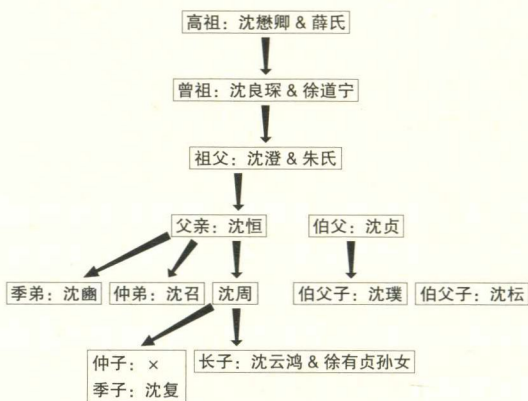
沈周家族系诗文、书画世家，但凡谈及明代吴门诗文绘画的成就，都不可避免地要论及沈氏家族。回溯沈周家族的发展，早在元代其先祖家族就发展兴盛，后来因为元末的兵荒马乱，家道中落。直至他的曾祖沈良琛辟田振兴家业，又经其祖沈澄继承发扬，才逐渐复兴了家业。经过几代人的积淀，沈氏家族逐渐在吴地享有声誉，成为当地的名门望族，但是此“望族”的核心还不在于家财丰厚，而是在其以诗文、书画、礼乐为业，家中祖辈都学识渊博、雅好文艺，品德高尚、深谙文墨。

沈周出生于这样的书香门第，父母两系均为文艺世家，家学深厚、家风醇雅，且在书画鉴藏方面也颇有成果。外祖父张浩、祖父沈澄，父、伯父、弟、侄等均工诗善画能鉴赏，且长辈们隐居山林、交游广泛，对沈周产生了耳濡目染的深厚影响。沈周先后受教于六位老师，学习诗文、绘画，这样的家族文化背景为沈周艺文路途的发展奠定了坚实的基础。

1. 书香世家、雅好文艺

沈周的家族学养深厚，几代人雅好文艺、游心艺苑、精于绘事。其

曾祖沈良琛（1340—1409），号兰坡，爱好文艺，尤擅鉴赏书画，据沈周友人吴宽《题王叔明遗兰坡画》所记：“黄鹤山人樵古松，踏月夜访兰坡翁。”¹ 知其与元四家之一王蒙为忘年之交，曾得王蒙赠画。沈氏家族家业的振兴，也是开始于沈良琛“能辟田复业，其家以大。”²

沈周家族关系表³

沈周的祖父沈澄（1376—1463），字孟渊，号觐庵，以硕儒肇家，据钱谦益《列朝诗集小传》记载：“性嗜诗酒，酒酣，吐语益绝奇，盖以二者而陶其情焉。”⁴ 沈周父沈恒（1409—1477），字恒吉，号同斋，吴宽《家藏集》载其“善绘事，妙处逼宋人，然自重不苟作，亦善为诗，落纸可诵。”⁵ 又《明画录》记载他“画山水师杜琼，劲骨老思溢出，绝类黄鹤山樵一派。两沈并列神品，寿俱大耄。”虽然现在不可见其画作，但在刘珏《清白轩图》的题跋中还可领略其诗文、书法的魅力：“十载天涯作宦游，黄尘飞满紫貂裘。归来不叹长途险，犹写关山万里秋”，诗文中多处用典，小楷秀逸、爽俊，依然保持了元代文人书法的审美取向。“清白轩”是明初著名山水画家刘珏的居室，此图上有沈氏家族三代祖孙的墨迹（沈澄、沈恒吉、沈周），甚是难得。

1 （明）吴宽《家藏集》《题王叔明遗沈兰坡画》，卷六。

2 （明）吴宽《家藏集》《题王叔明遗沈兰坡画》，卷七十。

3 参考徐慧《雅聚——沈周文人圈研究》

4 （明）钱谦益《列朝诗集小传》（上）第220页。

5 （明）吴宽《家藏集》

咸化章卯初夏余遊尼陵
 過竹爐山房得晉無歸
 酌竹林深處談話間出素紙
 畫出余時落軒枕擬戲作此
 圖以供清賞
 南齊沈貞

隨下田陰處家
 竹於小竹題州
 神前中我公看
 後幾茶細紙紙
 三百年
 畫前此沈貞

沈貞
 竹爐山房圖
 天津博物館藏

菖蒲歌

有石奇峭天琢成有草天冬夏青人言菖蒲非一種上品九節
通仙靈根不帶塵埃氣孤操愛結家石盟明窓淨几有窗契
花林草砌無交情夜深不嫌清露重晨光疑有白雲生嫩如
春時童女登蓬瀛手雙綠玉秋徐行瘦如天台山上賢聖僧休
銀蛇蛭孤鶴形如五百義士從田橫英氣漂灑唐奇寔如
三千弟子立孔庭回琴點瑟天機鳴堂前不入紅粉意席上嘗
聽詩書聲依石篠蕩清光貢此物與席常共登神農知已入本
草靈均純賢遺騷經幽人耽耽裝清興方士服劍迴傾齡綠髮
琪花葩共乳玉蕊芙蓉城上舉仙人好清淨見此靈苗當大驚我
勢之廟

太清瑤草不敢專芳馨

玉堂一咲留香紫錫與有適者長生人間千花萬卉儘繁艷不必
敢與此草爭高名

沈貞 菖蒲圖 台北故宮博物院藏

西莊沈貞書

沈周的伯父沈贞（1400—1482），字贞吉，号南斋，又号陶庵，以字行。王世贞记载其：“工诗兼善绘事，每赋一诗营一幃，必累月阅岁乃出，不可以钱帛购取，故尤以少得画。”⁶由于他作画谨慎，诗画皆不妄作，因此存世作品少，现知的仅有台北故宫博物院藏的一幅《菖蒲》轴，图绘一曲折圆润的石头上长着数茎菖蒲，虽寥寥数笔就刻画出石头的重峦叠嶂之姿，菖蒲的叶脉劲挺稳重，整体上经营位置严谨得当，与画面上方的小楷《菖蒲歌》交相呼应。

2. 家富收藏、耳濡目染

沈周出生书画世家，经过家族几代人的苦心经营，至沈周时所藏法书、名画、古玩等已颇为丰富。沈周的好友吴宽（1435—1504）曾说：“（沈氏家族）世游艺苑，继继不绝。家藏故物，殆及百年，益完益盛。至于维时（沈周的儿子沈云鸿），笃好又过之。”⁷沈氏一族的收藏绵延将近有百年的时间，除了家族本身的藏品外，沈周又与吴中负有盛名的文人士大夫们交往频繁，年长的有徐有贞、刘珏，同辈人有史镒、李应祜、吴宽等，自然是进一步开拓了眼界、增长了见闻，比如法常的《水墨蔬果鱼禽图卷》就是他的好友吴宽家中的藏物，他自有便利条件以观摩、临习甚至题跋，这些环境都为他的创作提供了丰厚的资源，想必沈周从中获益匪浅。随着沈周在吴门领袖地位的确定，更多的后辈门生如文徵明、祝允明、都穆等青年才俊的收藏作品必定也请沈周为其过目、题跋。文徵明《甫田集》中就记载了这一盛况：“耕读其间，佳时胜日，必具酒肴，合近局，从容谈笑。出所蓄古图书器物，相与抚玩品题以为乐。晚岁名益盛，客至亦益多，户履常满。”⁸在这种“户履常满”热闹非凡的情况下，沈周收藏的书画藏品趋于丰富，而文人士大夫之间的诗画酬唱、品鉴切磋，无疑为沈周乃至整个吴门研究古代绘画和书画创作都营造了便利的条件。

现藏于上海博物院的张中《芙蓉鸳鸯图》是反应沈氏家族富于收藏、对沈周产生深厚影响的绝好实例。张中在元代花鸟画史中是与王渊平分秋色的重要画家，有“元世写生第一”⁹的美誉。此图绘秋高气爽

6 （明）王世贞《弇州四部稿》（文渊阁四库全书），卷一五四。

7 （明）吴宽《家藏集》（文渊阁四库全书）卷四十八《跋石田画册》

8 （明）文徵明《甫田集》《沈先生行状》（文渊阁四库全书）卷二十五

9 顾复《平生壮观》卷九“子政花鸟神品，一洗宋人勾勒之痕，为元世写生第一，似无藉山水以成名。”

张中 芙蓉鸳鸯图 上海博物馆藏

的时节里，一对鸳鸯戏水于溪岸边，岸上一丛芙蓉绽放，坡石旁间以野菊蒲草，具有田野清逸之气。图上钤有一枚“贞吉”的印章，“贞吉”即沈周的伯父沈贞（字贞吉），由此可知沈周有机会观摩甚至临习张中的真迹，沈周的花鸟画确实受到张中的影响（后文将展开论述）。

（二）家族文化传统

1. 隐而不仕、隐而不遁

沈氏家族自其曾祖沈良琛开始，便留下隐而不仕的文化传统，其祖父沈渊、父亲沈恒吉、伯父沈贞吉，包括他自己一生皆未出仕。

“闲隐而不遁世”是其家族文化传统的本质¹⁰。《明史》将沈周列为“隐逸”，符合他一生不仕的事实，

但是，他的隐逸与元末文人落魄厌世、寂寞凄凉地消极遁世大有区别，他仍保持着有补于世的积极人生观。

10 卢辅圣主编，漆澜、邓锋著《中国花鸟画通鉴·吴郡花草》，上海书画出版社，2008年。

《四库全书提要》中论其诗文“挥洒淋漓，但自写天趣，如云容水态，不可限以方圆”。沈周的好友吴宽也认为他的诗文：“谈笑之际，落笔成篇，随物赋形，缘情叙事……形迹若空，姿态倏变，玩之愈佳，揽之而无尽。”诗文之“天趣”正与其绘画之“得意”相通相合，尤其在题写景物的诗文和题画中可见其“妙夺天真”，可见关怀世事又洒脱自然的胸襟¹¹。文徵明曾慨叹：“石田先生遂以布衣之隆望当代，薄海内外莫不知诵之，于戏，盛矣！”¹²可见虽然沈周一生未曾做官，但是在文化上发挥的旗帜作用。

从沈周的花鸟画主题“慈乌”中可见其儒家践行儒德、践行儒家事业的思想。

吴宽于《石田稿》序中评述沈周一生平淡天真之生活及心境曰：“盖隐者忘情于朝市之上，甘心于山林之下，日以耕钓为生，琴书为务，陶然为醉，倏然以游。”这个文化圈崇尚隐逸，并以区别于传统道隐、野隐的市隐、儒隐方式诠释出一种新型的价值观念。《双乌在树图》、《写意册——慈乌》（台北故宫）、《慈乌图》（南京博物院）都是借物抒念母之情。《〈双乌在树图〉题跋》曰：“陆郎无母不怀橘，见画慈乌双泪滴。”以“陆绩怀橘”的典故赞扬入室弟子陆萱的孝顺，全幅以水墨写就，笔圆意活，笔致简练而形态精审。《慈乌图》题“君家有孝义，树树着慈乌”，都表达了拳拳之情。

《写意册》（台北藏）共有十六开，上方为沈周题诗，下为画幅，是一组精美的书画合璧之作。第七开为“慈乌”页，诗题——“君家有乔木，慈乌来上楼。家中生孝子，哑哑为人啼。”——与画面表现相互辉映，画中乌鸦落在枝头正寓含“家中生孝子”的兆头，充分地展现了沈周借物抒情的手法。

除了慈乌外，沈周还通过刻画雏鸡来表达母子之情。《卧游册》中有一页绘一只向画外鸣叫的小鸡，仿佛在等待母鸡哺食，寥寥数笔将雏鸡的形态和毛茸茸的特质表现得惟妙惟肖。题跋曰：“茸茸毛色半含黄，何事啾啾去母傍？白日千年万年事，待渠催晓日应长。”这表现的是画家对雏鸡的怜爱，表达了一种母子相亲的情感。这幅作品很明显是受南宋李迪《雏鸡待饲图》的影响，李迪的绘画刻画更为真实准确，逼

11 卢辅圣主编，漆澜、邓锋著《中国花鸟画通鉴·吴郡花草》，上海书画出版社，2008年。

12 文徵明《相城沈氏保堂记》，《甫田集》卷十八，文渊阁《四库全书》本。